LA MORENA (c. 1857)

Compositor: Richard Mulder (1822-1874)

Texto: Folclor tradicional

1-. CONTEXTUALIZACIÓN

Compositor holandés, anunciado además como pianista de S. M. la Reina de Holanda. Vivió en Francia y, por encargo de la empresa Luis Pradel, organizó la Compañía Lírica que vino en 1857 a la inauguración del Teatro Municipal de Santiago. En esa ocasión llegó con la soprano Sofía Amic-Gazan (cuyo verdadero nombre era Gertrudis Schmidt), con la que estaba unido sentimentalmente. La empresa antes citada volvió a solicitar a Richard Mulder que regresara a Europa para contratar una nueva Compañía Lírica para la emporada de 1858. En ella se encontraba la destacada soprano austríaca Inez Fabbri (o Agnes Schmidt), de la Ópera de Hamburgo, con la que no solo se casó sino con la que huyó de nuestro país e inició una gira sudamericana, provocando un escándalo ventilado en los periódicos y dejando a la Compañía Lírica en bancarrota. Se radicará con la Fabbri en los Estados Unidos y Europa, siguiendo la exitosa carrera de su esposa. A nivel biográfico es poco lo que se sabe de Richard Mulder, aunque sí es de relativa circulación su composición pianística, por lo que las siguientes dos obras que incluimos en la presente antología son un aporte al presentarlo en la faceta vocal, para soprano y además en castellano, ciertamente por estar ligadas a su estadía en nuestro país y al servicio vocal de quienes fueran dos de sus parejas sentimentales.

«La morena»

«La morena» aparece en forma manuscrita en el Álbum de Canciones de Amalia Tagle. Allí su portada escribe escuetamente «La morena / Canción Chilena / por Mulder». Podríamos fecharla en 1858, considerando la actividad de Mulder en nuestro país. Son tres estrofas iguales, con texto anónimo, con el piano imitando el acompañamiento de guitarra o arpa, la voz aportando giros de pintoresquismo español, un verso declamado, y al final una variante vocal de vivo lucimiento sopranil. La partitura tiene algunas indicaciones de agógica que enriquecen el carácter de la obra. Si bien no tenemos dedicatarias en esta canción, se tiene noticia de Agnes Fabbri cantando una canción de similar nombre, «Mi morena», en el Teatro San Felipe en Montevideo, Uruguay, el 24 de mayo de 1859, obra avisada como "canción hispanoamericana». Y para complementar el concepto de exotismo y pintoresquismo español debemos mencionar que, en mismo volumen de Amelia Tagle, el poema de «La morena» está puesto en música por Antonio de S. Pereira, canción manuscrita, aclarada ahora como «canción española» y fechada en 1854, con la que comparte similar estructura, ritmo y tempo.

2-. TEXTO

Original

Quita tus ojos, morena, que me quema tu mirada, tengo el alma enamorada y tus ojos la envenenan. ¡Y, sí, son tan bellos! Mátame siempre con ellos, Aunque te enojes morena. ¡Y, ay! ¡Mi morena!

Traducción al inglés

Look away, dear – your stare can burn.
My soul is in love, your eyes poison it.
Oh, how beautiful they are!
Kill me always with them, even if it makes you furious.
Oh, dark-haired one!

No sonrías mi morena que enloquece tu sonrisa. El amor busca su brisa en tu boca de azucena. ¡Y si es tan bella! Mátame siempre con ella, que es rica en placer, morena.

Tu donaire, mi morena, tiene loco al mundo entero, que el que goza en tu salero el amor le echa cadena. ¡Jesucristo!
Como el tuyo no se ha visto otro garbo, mi morena.

3-. PRONUNCIACIÓN

Original

Quita tus ojos, morena, que me quema tu mirada, tengo el alma enamorada y tus ojos la envenenan. ¡Y, sí, son tan bellos! Mátame siempre con ellos, Aunque te enojes morena. ¡Y, ay! ¡Mi morena!

No sonrías mi morena que enloquece tu sonrisa. El amor busca su brisa en tu boca de azucena. ¡Y si es tan bella! Mátame siempre con ella, que es rica en placer, morena.

Tu donaire, mi morena, tiene loco al mundo entero, que el que goza en tu salero el amor le echa cadena. ¡Jesucristo!
Como el tuyo no se ha visto otro garbo, mi morena.

Do not smile, dear – your smile drives me wild. Its breeze attracts love to your lily mouth. Oh, how beautiful it is! Kill me always with it; it brings such joy, dear.

Your grace, dear – it drives everybody wild. He who drinks from your well becomes tied by chains by love. Holly Jesus! A grace like yours is unrivalled, dear.

Transcripción I.P.A.

['kita tu 'soxos | mo'rena ke me 'kema tu mi'raða 'teŋyoil 'alma enamo'raða i tu 'soxos la enue'nenan || i si |son tan 'uejos || 'matame sjem'pre kon 'ejos 'awŋke te e'noxes mo'rena i ai: | mi mo'rena]

[no son'rias mi mo'rena
ke enlo'kese tu son'risa
el a'mor 'vuska su 'vrisa
en tu 'voka õe asu'sena
||i es tan 'veja||
'matame sjem'pre kon 'eja
kes 'rika en 'plaser |mo'rena]

[tu donai're | mi mo'rena
'tjene 'loko al 'mundo en'tero
kel ke 'yosa en tu sa'lero
el 'amor le 'etsa ka'ðena
|| xesu'kristo ||
'komo el 'tujo no sea 'visto
'otro yar'vo | mi mo'rena]

4-. RECOMENDACIONES PARA LA INTERPRETACIÓN

Recomendaciones generales

- La obra tiene un carácter festivo, coqueto, incluso pícaro, que ha de ser preservado durante toda su extensión.
- Si bien la obra tiene tres estrofas, el original no indica dónde ha de realizarse la repetición. Nosotros optamos por cantar hasta el final de lo escrito y repetirlo en su totalidad, haciendo que cada estrofa termine con el estribillo "y, ay"; no obstante, la

repetición se podría dar en el compás 32, haciendo que el estribillo con los "y, ay" se cante solo al final a modo de coda.

Recomendaciones para el canto

- En el compás 20 de la pieza, se incluye una frase hablada que debe mantener el espíritu de la obra, por lo que la colocación de la voz no ha de perderse.
- Al final de la canción Mulder propone dos *cadezas* para la cantante, una más virtuosa y exigente que la otra. Dependiendo de la condición técnica de la intérprete, se pueden utilizar ambas en distintas estrofas, dejando la más virtuosa para la última o, incluso, permitirse elaborar su propia *cadenza* como esperaba el estilo romántico de la época.

Recomendaciones para el piano

- El acompañamiento debe mantener el espíritu fresco del tipo folclórico de una guitarra.

5- CRÉDITOS

Contextualización: Gonzalo Cuadra

Traducción al inglés: Jorge Saavedra

Transcripción IPA: Laboratorio de Fonética y Ciencias del Lenguaje UAH

Recomendaciones: Gonzalo Cuadra / Gonzalo Simonetti / Yudalys Perdomo